Escuela de Danzas Alba Lutecia Sayen Pergolesi Fuentes
Profesor: Mariana Gomez **Carrera:** FOBA Contemporáneo
Materia: Expresión Corporal **Curso:** 1B

Examen Final: Valoración estética del trabajo realizado

EQUILIBRIO

El proyecto que realizamos junto a Camila Corales tiene como objetivo expresar y plasmar en un vídeo cómo nos sentimos en este contexto de encierro, de aislamiento de nuestros vínculos y de las actividades que realizábamos comúnmente.

Nuestra idea se basó en representar la monotonía, la rutina en la que nos encontramos a lo largo de la cuarentena, en la que no pensamos ni prestamos atención a lo que sentimos, sino que solo hacemos, manteniéndonos activxs por inercia. Luego, mostrar cómo esa "cosa" interna que nos hace sentir emociones, a la que nosotras llamamos "bicho", se va despertando y manifiesta diferentes sentimientos. Cuando ese "bicho" se apodera de nosotrxs y de nuestro cuerpo, nos paraliza, no nos deja actuar ni pensar con claridad. Al final, quisimos reproducir los momentos en los que encontramos el equilibrio entre los dos elementos: mantenernos activxs y, a la vez, darle atención a lo que sentimos.

Para realizar dicha idea utilizamos diferentes espacios, secuencias de movimiento, vestuarios, consignas para nuestra búsqueda de movimiento, canciones, sonidos, etc.

A fin de una mayor organización para explicar y argumentar cada elemento que empleamos, voy a separar nuestro proyecto en cuatro momentos, cada uno de los cuales hace referencia a una parte del vídeo.

1° momento: Representación de la monotonía

Primeramente en el vídeo elegimos colocar la pantalla negra junto al sonido de la respiración, representándonos dormidas.

A continuación realizamos una secuencia de movimiento, la cual repetimos realizándola de ida y vuelta. Esa fue una elección que tomamos con el fin de dar a entender que los días rutinarios son siempre iguales. Para crearla integramos actividades, tanto de expresión corporal como de contemporáneo, entre las que se encuentran: las acciones cotidianas (parar el colectivo, rascarse, correr y dormir); la utilización de diferentes niveles (bajo, medio y alto); la repetición de movimientos; entrar y salir al piso de manera orgánica desde la fuerza del centro; estrella con rodillas flexionadas seguida de movimientos hacia un lado y hacia el otro por el impulso del brazo; y con el motor del brazo, subir a la posición erguida de nuestro cuerpo desde un plegado con rodillas flexionadas y columna redondeada.

Con respecto a los espacios que elegimos buscamos que fueran lo más similares posibles y sin elementos, ya que el foco tenía que estar en nosotras y en lo que hacíamos.

Por otra parte, el vestuario fue una elección para acompañar el sentimiento de lo cotidianamente rutinario: usamos ropa sin ninguna estampa ni colores.

En cuanto a la música, la elegimos porque era instrumental, nos resultaba cómoda para lo que queríamos hacer y, aunque no teníamos claro cómo tendría

que ser la canción para expresar lo que queríamos, al escucharla nos imaginamos bailando, entonces decidimos que quedara esa.

A su vez, en este primer momento, en el vídeo incluimos clips cortos de nosotras moviéndonos lentamente y levantándonos de a poco, con el fin de mostrar al "bicho" despertándose. A estos le sumamos susurros que vendrían a ser una voz que desea que ese "bicho" se despierte, es un elemento que nos gustó y quisimos agregarlo de la obra "Frontera In(dómita)" de las estudiantes del Profesorado de Expresión Corporal de la escuela. Estos clips los grabamos en una esquina y vestidas de negro porque lo visualizábamos de esa manera.

Por último, en esta primera parte creímos que lo visual sería una herramienta más para expresar lo que queríamos. Utilizamos en la edición de la secuencia el efecto "blanco y negro" para dar la sensación de algo apagado y monótono.

2° momento: Clips bichos

En estos clips donde nos movemos libremente quisimos expresar el lapso entre el "bicho" dormido y el "bicho" despierto, como si esa fuera su forma de estirarse, de espabilar cada espacio y músculo de su cuerpo.

La elección de la música fue diferente a la del resto porque esta parte fue una creación mía en la edición del vídeo, puse la canción que me había servido a mí para bailar, y a Camila le gustó.

3° momento: Representación de emociones

En este momento nuestra idea general fue la representación de los diferentes sentimientos que fuimos experimentando a lo largo del aislamiento, de nuestros cuerpos cuando son controlados por ese "bicho" interno.

Los vídeos fueron creaciones individuales. Sin embargo, previamente habíamos pautado qué emoción iba a hacer cada una y acordamos dos consignas para realizar la que nos quedara más cómoda con relación al sentimiento elegido. Las consignas eran: recordar lo que sentimos, las sensaciones que tenemos cuando transcurre esa emoción y con esa información bailar. Lo que nuestro cuerpo recuerda hacerlo movimiento. La otra consigna era imaginarnos cómo representaríamos esa emoción, con qué movimientos, en qué espacio, con qué vestuario. Esta última, se relaciona con la imaginación que nos generan las situaciones que leemos, por ejemplo en un cuento, cuando nombran una cosa y unx directamente se la imagina. Esas eran las herramientas que pensamos para las investigaciones personales.

A su vez, otro elemento que elegimos y decidimos trabajar en alguna emoción las dos era la utilización de nuestros gestos cerca de la cámara, ya que lo habíamos visto en la obra de las practicantes y nos parecía súper interesante.

Como expliqué anteriormente fue individual la creación tanto de espacio, de movimientos y de vestuario, pero a fin de que se unifiquen todos los clips y formen parte de un proyecto único, se nos ocurrió utilizar la edición para colocar los colores que nos llevaban a pensar en la emoción seleccionada.

Nuevamente con el propósito de mayor organización y mejor comprensión voy a subdividir este momento en las diferentes emociones representadas en el vídeo.

Tristeza (Sayen): En este primer clip interpreté a mi manera lo que es la tristeza, la sensación de que se te cierra la garganta, te duele el pecho y, aunque quieras levantarte no podés, te quedas chiquitx en el espacio, abrazándote, porque sos lo que tenés.

Lo elegí hacer en un espacio que acompañara lo que bailaba, por eso lo hice en una esquina lisa y sin gracia. Con este mismo criterio elegí la canción, aunque la elección fue imprevista porque estaba escuchando una playlist en spotify y al escuchar la canción me generó ganas de llorar.

A este sentimiento yo me lo imaginaba entre los colores azul y celeste, entonces para el vestuario busqué ropa que fuera acorde a esos colores y, además, con la que se pudieran ver los movimientos de espalda y brazos.

Miedo (Camila): Camila en este vídeo representó el miedo y por lo que me transmite, entiendo que algo/alguien la persigue, principalmente por los movimientos que realiza y los gestos en su rostro.

Lo realizó en un lugar oscuro y de fondo la televisión “rota”, para generar esa sensación de terror, de estar en peligro y con miedo. Lo mismo sucede con la elección de la música, esa cajita musical que suena de fondo termina de cerrar la idea de pavor.

Acerca del vestuario y su presentación estética, me lleva a pensar que está en un hospital psiquiátrico, por ese motivo la ropa blanca y la desprolijidad en el cabello. Incluso,me transmite que todo ese miedo y peligro que siente es un invento de su imaginación.

Autoestima (Sayen): Para recrear este sentimiento se me venian varias ideas a la cabeza y, también, planeaba mezclarlo con la autoexigencia, pero las ideas no eran tan sencillas de realizar con el tiempo que tenía. Entonces se me ocurrió representar la disconformidad con el cuerpo al mirarse al espejo (la cámara), y al grabarlo y ver cómo quedaba me encantó.

Acompañando mis movimientos elegí una canción que fuera de suspenso, de intriga y, a su vez, que no tenga tanto protagonismo, que solo sea de fondo.

Con respecto al espacio que seleccioné para esta emoción fue mi habitación, un lugar personal, donde no comparto con otras personas, un lugar íntimo que permite hacerte este tipo de planteos en tu cabeza.

En cuanto al vestuario no quería que se destaque, quería que fuera lo más parecido a la piel ya que el punto estaba en el cuerpo y no en lo que llevaba puesto, pero siempre prestando atención a que quede/fuera armónico con la idea. Además, a este clip le sumé maquillaje como adicional, con la finalidad de expresar: no importa estar o no “arreglada”, la disconformidad estaba presente de todos modos.

Alegría (Camila): Camila en este clip reproduce el sentimiento de alegría y de positividad. Me transmite, en lo literal, la recreación de un día feo que llueve, pero a pesar de eso, ella está contenta y baila debajo de la lluvia.

En relación con el tema musical seleccionado considero que lo eligió porque tiene una energía positiva y transmite vibras alegres.

Luego, con respecto al vestuario y al espacio imagino que lo eligió con el mismo propósito de representar un día común y corriente, un espacio al aire libre con ropa cotidiana y donde lo que importa es la actitud que ella le pone a la situación.

Diversión (Sayen): Este sentimiento lo llevé por el lado de la diversión y el juego en el que me encuentro al bailar sin motivo. En la creación de este clip, de nuevo se me ocurrían varias ideas, pero me ayudó a decidirme el encontrar un vídeo de la misma semana en el que bailaba y me reía sola, entonces busqué representar esa Sayen que bailaba en el vídeo.

Para la realización comencé por la música ya que en el otro vídeo mi motor había sido el tema que sonaba. Encontré la canción que elegí y me gustó mucho porque me daba esa idea de juego con el ritmo y los movimientos.

En referencia al espacio seleccioné el comedor/living de mi casa ya que en el vídeo que me basé como inspiración lo hacía en el mismo espacio y me parecía bien mantenerlo.

Por otra parte el vestuario fue fácil de elegir porque quería algo que se me hiciera cómodo y alegre, típica ropa de domingo con la que no tenga ningún problema ni preocupación.

Enojo (Camila): En este vídeo Camila representa el enojo. De la misma forma que en el clip de alegría, me transmite la reproducción de una situación. En este caso se enfada con algo que lee y su reacción es bailar con movimientos marcados y bruscos.

Acerca de lo que tiene puesto y el espacio que eligió me da la sensación de querer expresar un día normal con el desorden de la habitación, un simple pantalón y top, aunque suma una campera roja que acompaña la emoción elegida, en mi opinión.

En cuanto a la música seleccionada considero que los violines interpretando esa melodía acompañan perfectamente a la idea general que se buscaba plasmar.

Aclaración: La valoración del trabajo realizado en los vídeos individuales de Camila Corales es personal. aunque pautamos y hablamos sobre las emociones y qué era lo que quería hacer cada una, la búsqueda y la realización fue individual.

4° momento: Aire libre y equilibrio

Para finalizar, en este último momento quisimos expresar el equilibrio entre los elementos. En esa búsqueda notamos que un punto en común entre las

situaciones que nos generaban un punto intermedio era la presencia de la naturaleza y nosotras en relación con el ambiente.

Por lo mencionado anteriormente fue la elección del espacio y, además, como pudimos encontrarnos y compartir ese momento juntas pudimos generar la energía y el momento que buscábamos. En el lugar encontramos la planta que ocupa el centro del vídeo que nos sirvió para representar con la misma el equilibrio entre nosotras.

Principalmente en esta parte del vídeo intentamos expresar lo más claro posible lo que queríamos transmitir, para que todo el resto esté unido y tenga un cierre coherente. Con ese fin volvimos a usar la secuencia de movimiento del primer momento como base, para que siga presente la idea de mantenernos activas realizando acciones, pero, a su vez, la modificamos agregando más libertad en los movimientos, cambiando la actitud, para así poder percibir nuestro “bicho” generandonos emociones. En la secuencia ya no había repetición de movimientos, eran movimientos sueltos. Hay intervalos entre lo secuenciado entre las dos, que eran de improvisación para expresar lo que nos surgía en el momento individualmente. Continuando con la creación de la secuencia, incluimos actividades de expresión corporal y contemporáneo, entre las que se encuentran: la utilización de impulsos y velocidades; las acciones cotidianas (correr, rascarse, parar el colectivo, dormir); la utilización de los diferentes niveles (bajo, medio y alto); entrar y salir al piso de manera orgánica desde la fuerza del centro; la estrella con rodillas flexionadas seguida de movimientos de piernas hacia un lado y hacia el otro; la utilización de la mirada periférica para encontrar el espacio habilitado para bailar entre mi compañera y la planta central; y con el motor del brazo, subir a la posición erguida de nuestro cuerpo desde un plegado con rodillas flexionadas y columna redondeada.

Por otra parte, queríamos que el vestuario fuera cómodo, suelto y que acompañara nuestros movimientos de manera que visualmente quedara agradable. Por ese motivo elegimos vestidos de los colores que representaban los dos elementos trabajados anteriormente en el resto del vídeo.

En cuanto al tema musical, lo elegimos entre otras opciones porque nos daba la idea de que en vez de bailar, íbamos a volar, y nos encantó esa sensación. Además, de fondo en la canción se escucha el sonido de un pájaro, como un silbido, que nos llevaba a pensar en la naturaleza.

Evaluando todo el proyecto realizado, considero que los contenidos vistos en las materias de expresión corporal y contemporáneo están trabajados en el vídeo, aunque en mis presentaciones podría haber utilizado un objeto como lo hizo Camila. En el vídeo presentado en la materia de contemporáneo como examen final, se va a incluir un objeto que represente las actividades que utilizamos la silla.

Finalizando, me gustaría mencionar que fue una hermosa experiencia haber realizado este proyecto porque, por un lado, la idea que elegimos plasmar nos mantenía en relación entre lo que nos iba pasando a lo largo de los días y el proceso que realizamos para crear el vídeo. Por otro lado, me permitió formar un vínculo más cercano y honesto con una compañera a la que conocí y con quien nos conectamos virtualmente.